

Sumario

Introducción	13
1. El papel del ojo	17
I. El funcionamiento del ojo	18
I.1. Ojo y sistema visual	18
Transformaciones ópticas	18
Transformaciones químicas	21
Transformaciones nerviosas	22
I.2. Los elementos de la percepción: ¿qué se percibe?	23
La intensidad de la luz: percepción de la luminosidad	23
La longitud de onda de la luz: percepción del color	25
La distribución espacial de la luz: los bordes visuales	27
El contraste: interacción entre la luminosidad y los bordes	30

I.3.	El ojo y el tiempo	32
	Variación en el tiempo de los fenómenos luminosos	33
	Los movimientos oculares	34
	Factores temporales de la percepción	35
II.	De lo visible a lo visual	38
II.1.	La percepción del espacio	38
	El estudio de la percepción del espacio	39
	La constante perceptiva	39
	La geometría monocular	40
	Los indicadores de profundidad diná- micos	45
	Los indicadores binoculares	47
II.2.	La percepción del movimiento	49
	Modelos de percepción del movimiento	50
	Movimiento real, movimiento aparente	52
	El caso del cine	53
II.3.	Los grandes enfoques de la percepción visual	55
	El enfoque analítico	55
	El enfoque sintético	57
	¿Qué enfoque es el mejor?	59
III.	De lo visual a lo imaginario	61
III.1.	El ojo y la mirada	61
	La atención visual	62
III.2.	La búsqueda visual	63
	La percepción de las imágenes	64
	La doble realidad de las imágenes	65
	El principio de mayor probabilidad	69
	Las ilusiones elementales	70
	La percepción de la forma	72
III.3.	Conclusión: el ojo y la imagen	77
2.	El papel del espectador	81
I.	La imagen y su espectador	82
I.1.	¿Por qué se mira una imagen?	82
	La relación de la imagen con lo real	82
	Las funciones de la imagen	84
	«Reconocimiento» y «rememoración»	85
I.2.	El espectador construye la imagen, la imagen construye al espectador	86
	El «reconocimiento»	86

La «rememoración»	88
El «papel del espectador»	90
La imagen actúa sobre el espectador	95
I.3. La imagen y el espectador se parecen	97
Las tesis gúestálticas: Arnheim	98
Pensamiento prelógico, organicidad, éx- tasis: Eisenstein	99
Las teorías generativas de la imagen	100
I.4. Conclusión muy provisional	101
II. La ilusión representativa	101
II.1. La ilusión y sus condiciones	102
La base psicofisiológica	102
La base sociocultural	103
Ilusión total, ilusión parcial	104
Un ejemplo: la bóveda de San Ignacio	105
II.2. Ilusión y representación	107
Ilusión, duplicación, simulacro	107
La noción de representación: la ilusión en la representación	108
El tiempo en la representación	111
II.3. Distancia psíquica y credibilidad	113
La distancia psíquica	113
La impresión de realidad en el cine	116
Efecto de realidad, efecto de lo real	117
Saber y credibilidad	118
III. El espectador como sujeto deseante	120
III.1. La imagen y el psicoanálisis	120
El arte como síntoma	121
Inconsciente e imagería	123
Imagen e imaginario	125
III.2. La imagen como fuente de afectos	126
La noción de afecto	126
Un ejemplo de participación afectiva: la <i>Einfühlung</i>	127
Las emociones	128
III.3. Pulsiones espectatoriales e imagen	130
La pulsión	130
Pulsión escópica y mirada	131
Diferencia sexual y escoptofilia	132
El goce de la imagen	133
La imagen como fetiche	135
IV. Conclusión: antropología del espectador	136

3. El papel del dispositivo	143
I. La dimensión espacial del dispositivo	144
I.1. Espacio plástico, espacio espectral	144
Espacio concreto, espacio abstracto	144
Modos de visión	146
El tamaño de la imagen	147
El ejemplo del primer plano	149
I.2. El marco	152
Marco concreto, marco abstracto	152
Funciones del marco	154
Centrado y descentrado	157
I.3. Encuadre y punto de vista	159
La pirámide visual	159
El encuadre	161
El punto de vista	164
Desencuadre	165
II. La dimensión temporal del dispositivo	169
II.1. La imagen en el tiempo, el tiempo en la imagen	169
Pequeña tipología temporal de las imá- genes	169
Tiempo espectral y tiempo de la imagen	171
II.2. El tiempo implícito	172
El <i>archè</i> y el saber supuesto	172
Fotografía, huella, indicador	173
Cine, secuencia, montaje	177
II.3. La imagen temporalizada	180
Imagen fílmica, imagen videográfica	180
La situación cinematográfica	182
Imagen-movimiento, imagen-tiempo	184
III. Dispositivo, técnica e ideología	185
III.1. El soporte de la imagen: impresión <i>versus</i> proyección	185
¿Dos dispositivos?	185
Imagen opaca, imagen-luz	186
III.2. La determinación técnica	188
Técnica y tecnología	188
La imagen automática	189
«Técnica e ideología»	192
III.3. El dispositivo como máquina psicológica y social	195
Los efectos sociológicos	195

	Los efectos subjetivos	199
	Los efectos ideológicos	200
IV.	Conclusión: dispositivo e historia	202
4.	El papel de la imagen	207
	I. La analogía	208
	I.1. Fronteras de la analogía	208
	Analogía: ¿convención o realidad?	208
	Analogía y mimesis	210
	Analogía y referencia	211
	I.2. Indicadores y grados de analogía	213
	La analogía como construcción	213
	Los indicadores de la analogía	214
	I.3. De nuevo el realismo	218
	Realismo y exactitud	218
	Realismo, estilo, ideología	220
	II. El espacio representado	223
	II.1. La perspectiva	224
	La perspectiva como «forma simbólica»	225
	El debate sobre la perspectiva	228
	II.2. Superficie y profundidad	230
	Espacio abierto, espacio cerrado	230
	Campo y encuadre	232
	La profundidad de campo	235
	II.3. Del campo a la escena	236
	El <i>fuera de campo</i>	236
	Escena y puesta en escena	239
	La escenografía	241
	III. El tiempo representado	243
	III.1. La noción de instante	243
	El «instante esencial»	243
	El «instante cualquiera»	245
	La «imagen-movimiento»	247
	III.2. El tiempo sintetizado	247
	Montaje y <i>collage</i>	247
	Secuencia e intervalo	250
	La imagen-duración	254
IV.	La significación en la imagen	257
	IV.1. Imagen y narración	257
	Relato y mimesis	257
	Secuencia y simultaneidad	259
	El relato en el espacio	261

IV.2.	Imagen y sentido	262
	Lo percibido y lo nombrado	262
	La interpretación de la imagen	264
	La figura	267
5.	El papel del arte	275
I.	La imagen abstracta	276
I.1.	Imagen e imagen	276
	La querella del arte abstracto	276
	Historicidad de la representación	277
	La imagen «pura»	278
I.2.	Los valores plásticos	279
	Plástica e icónica	279
	La «gramática» plástica	283
	La composición	285
I.3.	Imagen y presencia	290
	Inmediatez de lo visible	290
	La vida de las formas	291
	Representación y presencia	292
II.	La imagen expresiva	293
II.1.	La cuestión de la expresión	293
	Definiciones	293
	Críticas	297
II.2.	Los medios de la expresión	299
	La materia, la forma	299
	El estilo	303
	La deformación: el efecto	306
II.3.	El ejemplo del expresionismo	309
	El expresionismo como escuela	309
	El expresionismo como estilo	312
III.	La imagen aurática	315
III.1.	El aura artística	315
	¿Qué es una obra de arte?	315
	Reproductibilidad técnica y pérdida de aura	319
III.2.	La estética	321
	Del placer de las imágenes a la ciencia de las imágenes	321
	Problemas estéticos	323
III.3.	El ejemplo de la fotogenia	326
	Fotogenia y fotografía	326
	Fotogenia y cine	328
III.4.	Conclusión: el placer de la imagen	331
IV.	La imagen: ¿una civilización?	333